

현대 헤어스타일에 나타난 Art Deco적 특성

김민정[†] · 안심관* · 백선영*

건국대학교 일반대학원 향장생물학전공, *건국대학교 미생물공학과

A Study on the Art-Deco Hair Styles

Min-Jung Kim[†] · Sung-Kwan An* · Sun-Young Paik*

Ph. D. Program in microbiological Engineering Graduate School of Kon-kuk University

*Professor of Department of Microbiology in kon-Kuk University

(2008. 1. 9. 접수/2008. 2. 11. 채택)

Abstract

The purpose of this study was to observe the Art-Deco style art and hair-style. Art-deco design, which was popular in the 20th century, especially in the 1920s and 1930s, actively absorbed new forms, materials, and aesthetic values that come from technological developments and bridged the tradition to new public culture. Art-Deco style art showed abstract and geometrical decoration tendency to meet modern concept and sense. The over all study on back grounds of Art-Deco style and its art works made possible to figure out the summary on formative characteristics of the style such as simplicity, exoticism, vivid colors, and functionalism. These findings suggest that hair styles borrow its characteristics or image from the past style to create new styles. It was found in the development of new hair styles that patterns or geometric motive appearing the Art-Déeco style are the source of rich design.

Key words : Hair-style(헤어스타일), Art-deco(아르데코)

I. 서 론

한 시대에 나타난 예술적 양식은 그 당시의 미적 가치와 정치, 경제, 문화를 모두 반영한다. 이러한 예술적 양식은 시대의 변천에 따라 변화하면서 현대의 요소들과 절충하여 새로운 조형의식으로 창조하게 되기도 한다.

20세기 초반의 아르데코 양식은 기술의 발달로 인한 새로운 재료 및 형태, 미적가치를 적극적으로 받아들이면서 동시에 과거의 전통성을 수용한 아르데코 양식의 미적가치는 현대에 재해석, 평가되어 현대 디자인 산업에 많은 영향을 주고 있다.

헤어스타일은 패션과 함께 사람의 외모와 인상을

좌우하는 중요한 요소로의 역할을 하며 성격이나 연령, 사회적 지위 및 사고를 전달하며 새로운 사상을 추구하는 인간 심리의 욕구에 의해서 변하게 된다. 현대의 헤어스타일에도 과거의 예술사조들이 영향을 미치며 이를 좀더 구체적으로 연구하여 접목시켜보고 분석하여보는 것은 미용예술을 발전시킬 수 있는 연구방법이라 생각한다. 미용예술가들이 새로운 유행을 창조하는데 한계에 달했을 때 과거 예술사조의 모티브를 현대인의 기호에 맞게 재구성하는 작업을 위한 자료가 될 수 있다.

본 연구는 1920년대와 1930년대를 풍미하였던 아르데코 양식의 조형적 특성을 분석하여 과거의 아르데코 양식 특성을 현대 헤어스타일에 접목시키고 개성있는 디자인 창출의 모티브로서의 가능성을 제시함에 목적을 둔다.

[†]Corresponding author: Min-Jung kim
E-mail: pinkmuly@hanmail.net

본 연구의 연구방법은 이론적 배경으로서 첫째, 아르데코 양식의 일반적 배경을 파악하고 둘째, 아르데코 양식의 조형적 특성을 문헌 조사하여 분석하였다. 결론에서는 이를 토대로 아르데코 양식의 특징을 단순성, 색채의 대담성, 이국적 취향, 기능성으로 분류하고 이에 적용된 헤어스타일을 찾아보고 현대적 조형감각에 맞게 창의적이고 다양한 헤어디자인 개발의 가능성을 제시하였다.

II. 아르데코 양식의 일반적 고찰

1. 아르데코의 개념

Art Deco는 장식미술을 의미하는 명칭으로 1925년 파리의 현대장식, 산업미술 국제박람회의 약칭에서 유래했다. 1910년대부터 1930년대에 걸쳐 프랑스를 중심으로 서구 여러나라에서 발달했던 아르데코는 후기 아르누보에서 바우하우스(Bauhaus)적 디자인이 확립되기까지의 중간적인 양식이다.¹⁾ 아르데코란(Art Deco)은 1920년대 특유한 시대 상황과 여러 가지 예술의 양상이 합쳐진 양식으로 20세기 초에 나타난 화려함과 모더니즘, 유행, 대량생산, 키치(Kitch), 아방가르드 등과 같은 모든 예술적 양상이 결합된 것이다.

아르데코 양식의 전성기에는 Style Modern 으roman 알려졌으나 아르데코 양식은 시대사에 있어 중요한 장식예술운동(Decorative Art movement)으로 아르데코양식은 아르데코의 장식적 어휘, 예 바빌로니아 신전의 무늬, 생활의 조급하고 열광적인 속도를 잠재적 은유로 나타난 딱딱한 모서리의 기하학적인 형태와 표현 등을 통하여 나타났으며 이국적인 경향을 받아들여 이집트와 아즈텍 예술에 대한 열광이 건축과 장식예술에 널리 퍼졌다.²⁾

아르데코의 출현은 아르누보의 과잉 장식 경향에 대한 반동으로부터 비롯되었다. 곡선적이고 화려한 장식의 아르누보는 1890년부터 1910년경에 걸쳐 조형 장식 전반을 품미하였다. 아르누보는 그것의 화려한 장식을 더 이상 발전시키지 못하고 급격히 쇠퇴하였고, 사람들은 새로운 시대의 욕구에 맞는 단순한 양식을 취하게 되었다.³⁾

아르데코 양식은 각 나라 또는 지역에 따라 차이를 가지며 다양하게 해석되었으나 시대적 어려움 속에서도 이질적인 문화가 개입되고 그 개개의 요소들로 형성된 양식이었기 때문에 그 개념이나 형태들에 있

어서 한마디로 규정내리기 어려운 양식이다. 그러나 아르데코양식은 디자인의 모든 국면 즉 건축, 실내디자인, 가구, 산업디자인, 패션, 수공예와 그래픽 등을 포함한 조형예술 전 분야에 영향을 미쳤다.⁴⁾

2. 시대적 배경

1905년경부터 과도기적 현상으로 시작한 아르데코 양식은 1914~1918년의 세계 1차 대전과 1917년의 러시아 혁명으로 시작하여 1929~1930년의 세계 경제 대공황으로 이르는 격동과 혼란기 속에 위치한 시기였다.⁵⁾

제1차 세계대전은 정치, 사회에서부터 인간의 삶의 방법, 태도에 이르기까지 모든 것을 변화시켰다. 세기 말에서 벨 에포크(Bell epoque)에 걸쳐 파리를 지배했던 귀족계급은 몰락하였고 새로운 부와 가난의 계급이 출현하였는데 부의 계급은 전쟁이 발발한 때 모은 부와 직함으로 상류사회에 참여하고자 하였다. 이러한 새로운 사회적 계급의 대두는 사회생활 전반에 걸쳐 새로운 변혁을 초래했다. 또한 1차 대전은 여성의 사회적 위치와 사상의 변화를 가져왔다.⁶⁾ 군으로 나간 남자들 대신에 여성들은 사회 여러 분야에 진출하여 일하였고 참정권, 여성해방운동도 활발히 진행되었다.

20세기 초에 들어와 유럽 여러 나라에서는 경제적 발전을 배경으로 하는 제국주의 경쟁이 더욱 심해지고 있었으며 상업적 이윤을 극대화하기 위해 대량생산과 소비를 조장하였다. 이러한 대량 생산시대의 도래로 타자기, 재봉틀, 전화, 축음기, 활동사진 등이 일상생활에 등장하였다. 당시 파리에는 빠른 속도로 자동차가 보급되었고 또한 호화여객선이 나타났다. 교통기관의 발달과 함께 라디오, 신문, 잡지, 영화의 보급은 전세계로 정보가 단시간에 전해지게되어 선진국의 문화가 세계 구석구석에 파급되므로 세계를 하나로 묶어 국제화의 시대를 열게 되었다.

III. 아르데코 예술사조 특성

아르데코 영향기 디자인에 나타난 조형적 특성을 분석한 연구들을 살펴보면 김주영(2004)⁷⁾은 아르데코 양식의 조형적 특성을 단순성, 이국성, 대중성, 절충성, 장식성으로 분류하였고 장혜량(1997)⁸⁾은 아르데코 양식의 복식을 단순함, 이국주의, 대중성, 절충성으로 분류하였다. 정인혜(2005)⁹⁾는 아르데코 양식

의 복식을 형태의 단순성, 오리엔탈리즘, 대담한 색상 대비, 기능성으로 분류하였다. 또 함봉희(2004)¹⁰⁾은 1910년대는 단순미, 유동성, 기능주의, 동방풍으로 나누고 1920년대는 단순미, 기능주의, 유선형의 선으로, 1930년대 유동성, 유선형의 선, 전통과 절충주의로 분류하였다. 이를 토대로 본 연구에서는 아르데코양식의 특성을 형태의 단순성, 색채의 대담성, 이국적 취향, 기능성으로 분류하였다.

1. 단순성

20세기 초의 아방가르드한 미술 즉 신 조형주의, 바우하우스, 입체파, 미래파, 러시아 구성주의 등의 다양한 예술양식의 영향은 아르누보의 과잉 장식이 혼합 및 절충되어 아르데코 양식의 장식 및 형태를 직선적이고 속도감을 주는 유선형으로 단순화시켰다. 이렇게 단순화된 형태들은 기하학적인 형태와 단순한 실루엣으로 나타났는데 종전의 장식 중심의 스타일과 과장과 왜곡적인 실루엣에서 벗어나 보다 평면적이고 새로운 비례와 리듬으로 나타났다.¹¹⁾

1900년대 예술 분야는 견잡을 수 없는 무수한 예술의 파생과 운동들이 나타났다. 야수파(Fauvism)는 강렬한 색채와 형상의 변조, 단순, 소박한 양식을 사용하였으며 동양 미술과 흑인 조각에 많은 관심을 보였다(그림 1). 야수파는 인물이나 사물이 접하고 있는 면과 그 것을 둘러싸고 있는 빈 공간과 비례 등 모든 것이 각각의 역할을 담당하게 하였으며 다양한 요소들을 장식적인 방법으로 임의로 배역하는 기술을 ‘구성’이라고 하였다. 그래서 야수파 화가들은 그림에 있어 불필요한 것은 이롭지 못하며 원색의 사용을 통해 순수한 시각적 즐거움을 느끼고 색채를 통해 모사

라는 굴레를 벗어나고자 했다.¹²⁾

아르데코의 회화의 색채는 절대적으로 야수주의에 기원을 두고 있는데 강렬하면서도 단조로운 색면과 심한 굴곡을 보이는 윤곽선이 특징을 이루며, 무엇보다도 ‘철저한 단순화’를 강조하였다. 입체주의(Cubism)은 원시적인 아프리카인의 조각에서 나타나는 둥근 형과 모난 형의 영향을 받아 기하학적으로 재구성하고 의미를 부각시키기 위하여 생략, 단순화, 기호화된 기하학적 형태로 자연물이나 종교적 측면을 상징화하기도 하였다(그림 2).¹³⁾

1909-1916년 사이에 출현한 미래파(Futurism)은 이탈리아를 중심으로 역동감과 속도감을 아름다움으로 승화시켜 예술적도로 사용하였다(그림 3).

아르데코 회화는 입체파적 분해와 야수주의적 단순구조 및 강렬한 색채 배합을 특징으로 하며 그 특성은 프랑스의 보르도(Bordeaux)에서 활동한 화가들의 작품에서 찾아볼 수 있다.

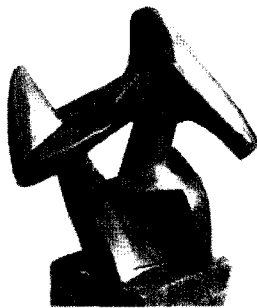
2. 색채의 대담성

마티즈는 다양한 개성을 가진 야수주의 화가들 중에서 가장 대표적인 존재이며 역사적으로 야수주의의 발전에 있어 매우 중요한 역할을 하였다. 특히 그의 대담한 조형표현의 시도는 다른 야수주의 화가에게 큰 영향을 주었다. 마티즈의 작품(그림 4, 5)을 보면 강렬한 색채를 사용하여 대담한 대비를 보여주고 있음을 알 수 있다.

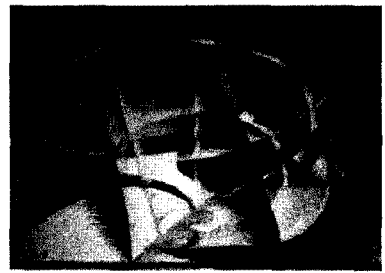
패션예술계의 Poiret는 야수파의 강렬한 색을 패션에 도입했다. 특히 러시아 발레의 강렬한 색조와 고대 중국의 밝은 색채의 영향을 받았다. 19세기말 이래로 파리는 동양취미가 유행하고 있었는데 이때 푸

<그림 1> 앙리 마티즈(Henri Matisse, 마티즈부인

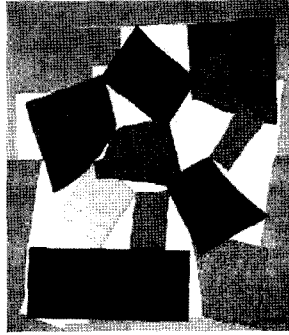
<그림 2> 원시미술의 영향을 받은 입체 파 조각가 아르키펠코

<그림 3> 미래파, 지아코모 발라(Giacomo Balla)

<그림 4> 붉은 실내, Matisse

<그림 5> 달팽이, Matisse

<그림 6> 투탄키멘 왕묘의 발글

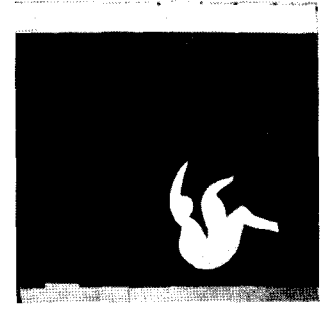
<그림 7> 터키 소파 위의 오달리스 크, Matisse

<그림 8> 테라스에 있는 조라, Matisse

<그림 9> 발레, '적과 흑'을 위한 커튼 디자인

<그림 10> 발레, '적과 흑'을 위한 의상 디자인

아래는 러시아 발레단에서 복식의 새로운 강렬한 색조 즉, 자주색, 담홍색, 주홍색, 선녹색 등의 도입을 주도하여 직물산업에 새로운 활기를 불어일으켰다. 1910년 북 아프리카 강을 거슬러 지중해로 향한 해상 여행에 의해 동양의 화려한 색조와 현대 회화의 원색의 충격을 조화시켜 프린트 직물을 탄생시켰다.¹⁴⁾

3. 이국적 취향

1922년 이집트의 투탄카멘 왕묘의 발견은 서구 문화 중심의 사고에서 벗어나 인류의 원초적 삶이 짙게 표현되는 각 특유의 민족 문화와 자연을 재평가하고자 하는 가치관의 변화를 가져왔다. 이집트적 취향의 유행은 이집트 문양이 장식예술품, 패션, 직물 등에 두드러지게 나타난다.¹⁵⁾

흑인 댄서들의 춤과 재즈의 영향으로 아프리카적 취향의 장식적 흑인문화를 가져왔으며 아르데코시대의 일러스트레이션에서 보여지는 오리엔탈리즘의 이국적 취향은 중국, 일본, 터키, 러시아, 이집트, 인도 인디언 등의 스타일로 나타났다.

엑조티시즘(Exoticism)이라고 하는 것은 이국 정서,

이국 취미를 뜻하는데 자기 나라에서 멀리 떨어진 미지의 이국을 취재하여 비통속적인 혹은 비현실적인 미 또는 아이디어를 표현수단으로 삼는다.¹⁶⁾ (그림 7, 8)에서 이국적인 의상을 걸친 여인상과 기국적인 직물, 도자기, 벽지 등으로 이국적 취향을 나타냄을 알 수 있다.

4. 기능성

회화계에서는 마티스가 발레단의 의상과 커튼 등의 실용적이고 기능적으로 대중에게 다가갔다. 인물들의 의상은 배역의 성격과 상응하는 색깔의 천을 사용하여 몸에 밀착되게 했으며 추상적인 나뭇잎 형태의 무늬를 새겨 넣었고(그림 9) '적과 흑'의 음악과 조화될 수 있도록 커튼을 제작하였다(그림 10). 대형의 공간, 무용수들의 율동, 음악과 합치될 수 있는 시각 미술을 고안함으로써 실생활에 적용 가능한 예술을 하였다.

전후 패션예술계에서는 현실생활을 추구하는 기능주의와 보다 합리적이고 아름다움을 찾으려는 대중을 위해 새로운 형태의 창조가 필요했다. 또한 전쟁 중 직업전선에 뛰어들었던 여성들은 사회에서의 자

신의 자리를 굳히기를 원했고 이들을 위해 일할 때 입을 수 있는 기능적인 의복의 출현은 불가피한 상황이었다. 기능적인 의상으로는 샤넬의 디자인으로부터 발견할 수 있는데 샤넬의 기능성은 헐렁한 실루엣과 비구축적인 형태의 자유로운 분위기의 의복 뿐 아니라 신발, 가방, 보석 디자인등과 같은 액세서리에 이르기까지 다양한 영역에 걸쳐 표현되었다.

IV. 현대 헤어스타일에 나타난 아르데코적 특성

1. 단순성

직선적이거나 속도감을 주는 유선형으로 단순화

<그림 11> 단순성 및 기하학적인 요소를 표현한 헤어스타일

<그림 12> 단순성 및 기하학적인 요소를 표현한 헤어스타일

<그림 13> 단순성 및 기하학적인 요소를 표현한 헤어스타일

<그림 14> 색채의 대담성을 표현한 헤어스타일

<그림 15> 색채의 대담성을 표현한 헤어스타일

<그림 16> 색채의 대담성을 표현한 헤어스타일

<그림 17> 미국적취향의 헤어스타일

<그림 18> 미국적취향의 헤어스타일

<그림 19> 미국적취향의 헤어스타일

<그림 20> 미국적취향의 헤어스타일

시킨 실루엣은 과장과 왜곡적인 실루엣에서 벗어나 새로운 비례와 리듬으로 나타난다. 디자인에 있어서 단순성은 과거의 과다한 장식들을 배제하고, 슬림한 라인, 심플한 스트레이트 실루엣이 나타난 것과 같이 현대 헤어스타일에서도 단순성을 찾아볼 수 있다. (그림 11)는 단순하게 머리를 길게 늘어뜨리면서 직선적인 속도감을 주는 헤어스타일이다. (그림 12, 13)은 많은 장식적인 텍스처를 배제하고 심플하고 둥근 느낌의 유선형을 살린 간편한 보브 스타일의 헤어스타일이다.

2. 색채의 대담성

복식에서 새로운 강렬한 색조 즉, 자주색, 담홍색,

<그림 21> 기능적인 헤어스타일

<그림 22> 기능적인 헤어스타일

<그림 23> 기능적인 헤어스타일

주홍색, 선녹색 등의 도입을 주도하였었던 것과 같이(그림 14, 15, 16)의 현대 헤어스타일을 보면 어두운 모발 색과는 대조되는 대담한 자주, 보라, 주홍색등의 붉은 계통의 색상으로 염색한 것을 볼 수 있다.

3. 이국적 취향

아르데코시대의 일러스트레이션에서 보여지는 이국적 취향인 중국, 일본, 터키, 러시아, 이집트, 인도인디언 등의 모습은 현대 헤어스타일에서 다양한 모

<표 1> 아르데코 회화의 특성과 헤어스타일에서의 표현

	아르데코 회화의 특성		현대 헤어스타일 나타난 아르데코 양식	
단순성		<ul style="list-style-type: none"> - 장식의 배제 - 직선적, 기하학적 구성의 디자인 - 슬림한 실루엣 		<ul style="list-style-type: none"> - 단순한 형태의 헤어스타일 - 슬림한 아웃라인 - 직선, 기하학적라인
색채의 대담성		<ul style="list-style-type: none"> - 대담한 색채 사용 - 빨강, 파랑, 검은색 사용 - 흑백 대비 - 이집트, 동양풍의 색 		<ul style="list-style-type: none"> - 빨강, 노랑, 주황등의 원색 사용 - 대비되는 색의 헤어컬러 혼용
이국적 취향		<ul style="list-style-type: none"> - 엑조티시즘(Exoticism) - 러시아발레단의 영향 - 터키식, 모로코식 - 이집트풍 - 아프리카풍 		<ul style="list-style-type: none"> - 레게스타일 - 일본풍의 스타일 - 깃털 사용 - 아프리카원주민스타일
기능성		<ul style="list-style-type: none"> - 예술적 감각을 실생활에 응용 - 삽화, 커튼, 의류 등에 접목 - 실용적인 예술 		<ul style="list-style-type: none"> - 짧아진 길이 - 기능적으로 불편하지 않도록 묶음 - 퍼머를 하여 실생활에 손질이 용이하도록 함

(그림 17)처럼 레계 풍의 뿔은 머리를 연출할 수도 있고 (그림 18)처럼 깃털등을 장식하여 표현할 수도 있다. 일본풍의 기모노 스타일의 헤어와(그림 19) 인디언풍의 양 갈래로 묶은 머리(그림 20)도 아르테코의 이국적 취향을 적용하였다고 볼 수 있다.

4. 기능성

아르테코 시기에 복식은 기능주의적이고 합리적인 아름다움을 추구했다. 이와 마찬가지로 여성들이 많은 장식과 보기에는 좋으나 생활에 불편한 헤어스타일에서 벗어나 기능적이고 합리적인 헤어스타일을 할 수 있다. (그림 21)와 같이 머리를 짧게 잘라 활동적이며 기능적으로 손질하거나(그림 22)과 같이 뒤로 묶어서 생활에 불편함이 없도록 한다. (그림 23)처럼 퍼머넌트웨이브를 하여 손질이 간편한 헤어스타일은 매우 기능적이라고 할 수 있다.

V. 결 론

아르테코 양식의 일반적 특성과 아르테코 시기의 대표적 회화에 나타난 아르테코 양식을 살펴보고 네가지의 특징인 단순성, 색채의 대담성, 이국적 취향, 기능성에 맞추어 현대 헤어스타일에서 적용 가능한 이미지특성을 살펴보았다.

미용예술가들이 새로운 유행을 창조하는데 한계에 달했을 때 과거 예술사조의 모티브를 현대인의 기호에 맞게 재구성하는 연습과 노력은 개성있고 다양한 헤어스타일을 개발하는데 좋은 방안이 될 수 있다고 생각한다. 본 연구는 1920년대와 1930년대를 풍미하였던 아르테코 회화의 특성을 분석하여 현대 헤어스타일에 접목시키고 개성있는 디자인 창출의 모티브로서의 가능성을 제시함에 목적을 두었다. 이를 토대

로 현대적 조형감각에 맞게 창의적이고 다양한 헤어 디자인 개발이 되기를 바란다.

참고문헌

- 1) 장혜량 (1997). 아르테코 양식을 응용한 복식 디자인 연구, 이화여자대학교 디자인 대학원. p. 5.
- 2) 장경림 (1993). 아르테코 양식의 현대적 해석과 실내디자인에의 적용 가능성에 관한 연구. 이화여자대학교 산업미술대학원. p.21.
- 3) 김광수 (1998). 현대 남성복식에 표현된 아르테코 특성에 관한 연구. 국민대학교 디자인 대학원. pp. 3-4.
- 4) 서민원, 남경숙. 공간에 나타나는 아르테코 양식의 장식적 특성에 관한 연구. p. 348.
- 5) 김문덕 (1987) 아르테코의 과거와 현재, 6, p.35.
- 6) 김광수 (1998) 현대 남성복식에 표현된 아르테코 특성에 관한 연구. 국민대학교 디자인 대학원. p. 6.
- 7) 김주영 (2004). 아르테코양식의 조형적 특징을 응용한 패션디자인. 계명대학교 패션디자인 대학원
- 8) 장혜량 (1997). 아르테코 양식을 응용한 복식 디자인 연구, 이화여자대학교 디자인 대학원
- 9) 정인혜 (2005). Art Deco 건축 양식과 복식 디자인의 조형 특성 연구. 홍익대학교 대학원
- 10) 함봉희 (2004). 트레이퍼리의 조형성을 응용한 의상 디자인 연구; Art Decoo Fashion을 중심으로. 이화여자대학 디자인대학원. p.57.
- 11) 김주영 (2004). 아르테코양식의 조형적 특징을 응용한 패션디자인. 계명대학교 패션디자인 대학원, p. 42.
- 12) Sarah Whitfield, 이대일 (1991). 야수파-20세기 미술운동 총서, 열화당, p. 22.
- 13) 김주영 (2004). 아르테코양식의 조형적 특징을 응용한 패션디자인. 계명대학교 패션디자인 대학원. p. 9.
- 14) 정인혜 (2005). Art Deco 건축 양식과 복식 디자인의 조형 특성 연구. 홍익대학교 대학원. p. 83.
- 15) 정홍숙 (1988). 복식문화사. 서울:교문사. p. 30.
- 16) 정화진 (2005). 앙리마티즈의 Paper Cut outs 회화에 대한 연구.홍익대학교 교육대학원. p. 12.